

戏曲中民族打击乐的作用与功能研究

张璘

宜春市采茶剧团 江西 宜春 336000

[摘要]我国经济水平和我国科技水平的快速发展,戏曲中民族打击乐使用越来越普遍,中国戏曲艺术的发展是世界戏剧史上的重大里程碑之一,作为我国传统艺术的一种主要形式,在新时代中通过纳入时代元素、更新技巧方法而展现出了顽强的生命力,不仅在最大程度上保留了众多中华传统优秀文化,同时也促使我国戏曲艺术逐渐走向历史世界文化舞台。当代人的审美需求已然发生变化,创新与变革是戏曲艺术在未来一段时间内的主要发展趋势,为此本文针对打击乐在戏曲伴奏中的应用效果进行分析,希望可以为相关研究提供新的思路。我国戏曲打击乐种类相对较多,其音色之独特、风格之鲜明、韵律之和谐以及演奏方法与技巧之多样无出其右,使得打击乐在戏曲乐队中的重要地位日益突出,而打击乐自身的特征与功能也在我国戏曲艺术演变与发展的过程中得以完善,成为了我国戏曲艺术的重要标志之一,由此可见,深入探究打击乐在戏曲乐队中的作用对普及文化知识及实现传承发扬均具有重要意义。

[关键词]打击乐;戏曲乐队;重要作用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2020.03.136

引言

在可持续发展戏曲的过程中,人才发挥着至关重要的作用,只有加强人才培养、夯实人才基础,才能继承发扬我国戏曲传统文化。我们要以师带徒、口授心传,增强戏曲打击乐培训规范,让理论与实际相结合,参与多种演出,积极投身于社会服务中去,充分发挥文化自信,以更好的实践去农村、社区、工矿、剧场、文化馆为艺术服务,为社会戏曲音乐艺术提供坚实的人才保障,最终创新出更多的文艺优秀作品。

1 戏曲打击乐的概述

板鼓、锣、铙钹、小钹等乐器共同组成了戏曲打击乐,它们产生的声音互相配合形成戏曲伴奏的主要形式。其中,板鼓在戏曲中主要发挥着指挥的功效,会贯穿全剧的始终。锣分为大锣和小锣,大锣音色粗犷,小锣音色轻柔。铙钹则配合大锣使用,可以与大锣、小锣合奏。小钹形似铙钹而体型相对较小,音色较为清脆。戏曲打击乐是戏曲表演的核心,很多无法用动作、语言表达的情境、情绪,通过戏曲打击乐的演奏能够形象生动地传达给观众,产生一种奇妙的艺术境界。戏曲打击乐在我国具有悠久且丰富的历史,最早在上古时期便可以找到它的踪迹。随着时代的发展,打击乐的形式也变得更加多元化。三千多年以前,便出现了鼓这种乐器,它主要应用于当时的音乐、舞蹈、戏曲表演中。唐朝在戏曲打击乐的发展历程中是一个特别重要的阶段,当时强大的经济条件促进了文化的发展,戏曲中出现了鼓司——演奏的核心人物,同时乐器的类型也有所增加,出现了大锣、小锣、梆子,而在豫剧中开始出现了打击乐演奏的配合。总之,唐朝戏曲打击乐的发展向前大大地跨越了一步。而在新的时代,经济的蓬勃发展、多元文化的传播使得戏剧打击乐面临着新的挑战与机遇,戏曲打击乐演奏需要不断突破,才能在传承中得到发展。

2 打击乐在戏曲表演中的艺术作用功能

2.1 戏曲表演中打击乐对人物塑造和气氛渲染的作用同样

不可或缺

除了位居首位的板鼓掌控全剧节奏外,其他打击乐也同样各具特色,精密组合后可塑造丰富的人物形象,或高大伟岸,或刚正不阿,或口蜜腹剑,或虚情假意……充分运用了打击乐对人物的形象刻画,让观众看到了一个个形态各异的人物。打击乐对气氛的烘托可谓得心应手,时而热情洋溢,时而群情激昂,时而鸦雀无声,时而低沉压抑……运用打击乐营造出不同的剧情氛围。

2.2 把控演出节奏

戏曲打击乐的第一个艺术功能,就是把控演出节奏,这对戏剧表演来说十分重要。基于狭义角度的节奏,是音响的强弱、长短以及轻重,也是音乐的语言构成要素。狭义的节奏构成了戏曲的结构,是旋律中的核心,通过节奏能清晰呈现戏曲的情感波动,是音乐表现力的重要影响因素。基于广义角度的节奏,是指外界事物影响个人的心理,例如,欢快的节奏能够调动人的情绪,舒缓的节奏可以使人身心平静,沉重的节奏会使人感到悲伤和压抑。节奏中蕴含着诸多有规律的内容,如工作节奏、生活节奏等。在戏曲打击乐中,鼓师是其中的核心,在整个过程中,其重要性不言而喻。戏曲中的各种音乐,均要随着鼓师的引导进行演奏,是戏曲的主要旋律。鼓师在演奏过程中的姿势、动作,直接对演出效果产生影响,鼓师在整个戏剧表演中起到把控演出节奏的作用。

2.3 以创新的思维与方法进行传承

使用生搬硬套的方式让事物延续下去,并不是对事物的传承,因为传承并不意味着墨守成规、毫无改变。所有事物在时代的变化中都在不停地发展进步,而创新是适应时代变化最好的方式。所以,在传承戏曲打击乐文化时要时刻树立创新意识,如此才能促进戏曲打击乐在传承中的进步。首先,传承戏曲打击乐时要进行选择性的传承,对其内容要进行一定的筛选和甄别,取其精华、去其糟粕,确保它的原始因素不变并在筛选时结合现代化技术和当代人的审美。如

此,才能保证戏曲打击乐的发展跟随着时代发展的脚步,避免被淘汰的命运。此外,除了取其精华、去其糟粕的方式,也可以根据时代的发展在打击乐中融入时代新元素,这些新元素并不是对打击乐的破坏,而是让它焕发出新的生机,促进它的发展。譬如,现下人们将音响用在了打击乐中,这种现代技术增强了打击乐的表现力和感染力,这是一个非常成功的案例。保持创新的思维,既保留戏曲打击乐原始的一些元素,又加入新兴的一些元素,这样可以为戏曲打击乐注入新鲜的血液,更有利于打击乐的传承。

2.4 饶钹是百姓熟知的打击乐器

圆形铜制品,两片相击发声。饶的“突”小,钹的“突”大,分别占直径的五分之一和二分之一。饶钹音色哑闷,色彩不明,但是在乐队当中担当着重要的角色,特别是在武场中更是起着支撑的作用。饶钹在演奏中起到力挽狂澜的作用,它决定了演奏中打击乐的整体水平,即使其他打击乐水平一般,饶钹也能让整体效果增色。这是由它独特的音色决定的,不同的演奏方法发出的音色也不同,多用于情感低郁、气氛悲沉的剧情。饶钹的演奏有“轻击、重击、搓击、揉击、颤击、捂击、捂音、沾边、捂搓”等多种类别方法。不同方法表现不同的效果,比如沾边营造戏曲中意犹未尽的氛围,捂音多用于京剧演员亮相,搓击用于亮色和连贯感的锣鼓点中。总之饶钹在表现主题、刻画人物心理活动、营造环境氛围上有很大的作用。在四个常用民族打击乐器中,饶钹起到带动和配合的作用,所以有“一饶钹救全剧”的说法。饶钹响亮的音效是戏曲的“精气神儿”。

2.5 戏曲打击乐的调节功效

戏曲是程式化的艺术,在戏曲中的打击乐也是一种程式符号。戏曲中的打击乐按照功能可分为闹台打击乐、身段打击乐、唱腔打击乐和曲牌打击乐,分别起到调节开场气氛、调节表演身段、调节语言韵律、调节唱腔和伴奏音乐的节奏与速度的作用。打击乐的这些功能作用和艺术效果是一辈辈戏曲艺术家在艺术实践中摸索出来的经验和规律,由此形成艺术程式。比如闹台打击乐,又称开台锣鼓,又称“三通”。它产生于戏曲早期没有固定演出场所时用唢呐、锣鼓等招揽观众,烘托演出气氛,闹台一打四面八方的观众就会聚集而来,久而久之形成固定的程序。如今作为开场锣鼓,一通堂鼓一敲表示戏曲开始演出,配合大鼓、小鼓、饶钹等;二通板鼓引领,可用[疾疾风][九锤半]等鼓点烘托气氛;三通唢呐领奏,可用[将军令][哪吒令]等鼓点烘托气氛。全套闹台打完有酣畅淋漓之感,但是在现在演出中由于各种原因也会使用简洁的版本。配合身段、唱腔和曲牌,也有固定的锣鼓令相搭配,调节演出气氛和节奏。比如婺剧《朱砂痣》用[满江红]配合凤姣投江的身段,以节奏稍慢的[满江红]表现角色投江后在水中的漂浮、翻身、沉溺等动

作。当演员下腰、双臂舞动水袖时锣鼓重击,演员按节奏摇摆水袖;当表演翻身,沉底时转长锣,锣鼓的气氛加强。锣鼓衬托演员的表演严丝合缝,展现了戏曲身段锣鼓“一动一锣”的艺术魅力。

3 打击乐在戏曲乐队中的具体应用

首先,打击乐在戏曲乐队中的应用是可以对唱腔的音乐起到一定的补充作用。戏曲表演通常会借助“唱腔”或“宾白”来实现人物形象的塑造及情感变化的表达,打击乐的应用除了渲染乐曲气氛外还可以辅助唱腔音乐,进而使戏曲的整体表现力得以增强,唱腔的“起”与“收”都与打击乐遥相呼应,且无论是“大起大落”还是“小起小落”,演奏者的击奏都可以配合演员的表演。其次,打击乐在过场戏中的应用是可以准确表达某一事件或人物的具体行动。戏曲以演绎完整故事或某一情节为目的,且无论是气氛轻松的亦或是沉重的场景,都可以通过打击乐的组合与变化来实现,情境的有效渲染使得前奏及间奏等部分更加丰满,对完整人物形象并突出特征具有重要意义,可以帮助观众明确戏剧冲突,进而实现整体表演效果的有效提升。最后,打击乐的应用对于演奏者专业水平及艺术素养等的要求相对较高。这是因为演奏者的演奏必须基于对剧本及人物的正确理解,只有掌握戏剧音乐风格、重要场次及剧情发展(矛盾)后,才能正确处理每一个部分的演奏,进而选择适合的打击乐器。以锣鼓点为例,既要反映出人物内心情感的变化,又要配合人物的身形及相关动作,进而通过速度、强度及音质的对比来突出情感色彩。

结语

我国地方戏曲表演的特别之处在于民族打击乐器在其中发挥着非常重要的作用,通过与唱、念等相互结合,充分展现地方戏曲表演的艺术魅力。我国戏曲类型与地域特点有很强的关联性,因此我国的地方戏曲一般会含有较强的民族元素,因此将民族打击乐器与地方戏曲进行深入结合对于促进我国传统戏曲的发展也有着重要意义。

参考文献

- [1] 吴俊菲. 戏曲打击乐演奏及其传承探微[J]. 大众文艺, 2019, (10): 150-151.
- [2] 王昆. 浅谈戏曲的音乐曲牌及打击乐伴奏[J]. 文艺生活·下旬刊, 2019, (3): 149.
- [3] 蒋一波. 浅谈戏曲打击乐的艺术功能[J]. 文艺生活·下旬刊, 2019, (5): 138.
- [4] 腾亚飞. 淮剧板鼓在戏曲演出中的作用[J]. 文艺生活·中旬刊, 2019, (4): 152.
- [5] 叶青原. 探析〈中国戏曲印象〉第二乐章的艺术特点及技法创新[J]. 艺术评鉴, 2019, (22): 147-148.